

*Барокко.
Живопись
и
архитектура*

Барокко

Барокко (итал. barocco, буквально – причудливый, странный), один из главенствующих стилей в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки конца 16 – середины 18 века. Барокко воплотило новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости; его эстетика строилась на коллизии человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и иррационализма. Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность и динамика, интенсивность чувств, пристрастие к эффектной зрелищности, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени.

В.В. Растрелли.
Посольская лесница

Ренбрant.
«Христос во время шторма на море Галилейском»

П. Рубенс.

Маркиза Бригитта Спинола Дориа

Художестве нная Культура барокко

Питер Паул Рубенс, точнее Рюбенс (Rubens) (1577-1640), великий фламандский живописец.

Рубенс стал создателем живого, волнующе-яркого стиля художественного выражения, позже названного барокко.

Яркий, пышный рубенсовский стиль характеризуется изображением крупных тяжелых фигур в стремительном движении, возбужденных до предела эмоционально заряженной атмосферой. Резкие контрасты света и тени, теплые богатые краски, кажется, наделяют его картины кипучей энергией.

Он писал грубоватые библейские сцены, стремительную, захватывающую охоту на животных, звонкие ратные побоища, примеры высочайшего проявления религиозного духа, и все это делал с равным пристрастием к перенесению на холст высочайшей жизненной драмы.

Питер Паул Рубенс. Автопортрет

В 1609 году Рубенс был назначен живописцем при дворе эрцгерцога Альберта и вскоре женился на Изабелле Брант, дочери секретаря города Антверпена.

**П. П. Рубенс.
Автопортрет с женой Изабеллой**

**П. П. Рубенс.
Союз Земли и Воды**

Композиция изображает аллегорическую сцену союза Земли, которую олицетворяет Кибела, держащая в руке рог изобилия, наполненный плодами, и Воды – Нептуна, прекрасно узнаваемого по трезубцу в руках.

Союз освящает крылатая Виктория, которая возлагает золотую корону на голову богини. Существует и другая интерпретация произведения: художник изобразил союз города Антверпена с рекой Шельдой, то есть союз торговли и морских дорог – залог и символ процветания Фландрии. Рубенс написал эту картину около 1618 года.

П. П. Рубенс. Снятие с креста.

Бернини Джованни Лоренцо (Bernini Giovanni Lorenzo) (1598–1680)

Итальянский архитектор и скульптор. Работал в Риме, в 1665 посетил Париж.

В произведениях Лоренцо Бернини, крупнейшего мастера римского и всего итальянского барокко, ярко воплотились принципы этого стиля: драматичная эмоциональность, эффектная театральность образов, активное взаимодействие архитектурных и пластических масс с пространством.

Работы Лоренцо Бернини выделяются пространственным размахом, парадной пышностью декора, гибкой динамикой форм, смелыми перспективными эффектами, целостным синтезом искусств.

Скульптурные шедевры Лоренцо Бернини

**Лоренцо Бернини.
Давид**

Согласно Библии, юноша-пастух Давид (будущий царь Иудеи) победил в поединке великана Голиафа, сильнейшего воина армии филистимлян — народа, воевавшего с иудеями.

Бернини показал поединок Давида с Голиафом, а не подготовку к нему и не его финал.

Давид резко разворачивается, чтобы метнуть камень из пращи в голову противника. Ноги широко расставлены, лицо отражает мрачный азарт битвы: брови сдвинуты, нервно закушена нижняя губа, на лбу пролегли глубокие складки. Бернини превратил своего Давида в некий символ Божественного правосудия.

Святая Тереза Авила́льская жила в Испании в XVI в., занималась богословием, реформировала монашеский орден кармелиток. Бернини изобразил мистическое видение, описанное в её духовном сочинении: «Я видела ангела в телесном обличье по левую руку от меня. Он был мал ростом и очень красив. Я видела в его руках длинную золотую стрелу, на острие которой словно бы горел огонь. И затем показалось мне, что этой стрелой он несколько раз пронзил моё сердце и проник до самых моих внутренностей, а когда он извлёк стрелу, показалось мне, что он взял с нею моё сердце, и он оставил меня воспламенённой великой любовью к Богу».

**Лоренцо Бернини.
Экстаз Святой Терезы**

Беломраморную группу — Святую Терезу и ангела — мастер поместил среди колоннады из цветного мрамора, а фоном стали позолоченные лучи, символизирующие Божественный свет. В многоцветном окружении скульптура кажется пронизанной этим светом насквозь. Святая Тереза погружена в состояние духовного озарения, внешне похожее на смерть: голова запрокинута, глаза закрыты. Её фигура почти не угадывается за крупными, выразительно вылепленными складками одежды; кажется, что в их волнах рождаются новое тело и новая душа, а за внешней мертвенной неподвижностью скрывается гигантское движение духа.

**Лоренцо Бернини.
Фонтан Четырех рек.**

Аллегорические фигуры изображают самые большие реки континентов — Нил, Дунай, Ганг и Рио-де-ла-Плата (Амазонка тогда была неизвестна). Покрывало на голове Нила символизирует таинственность его истока, который в то время еще не открыли.

Архитекту ра барокко

Особенности архитектуры барокко:

- Тяготение к большим городским и садово-парковым ансамблям.
- Увеличение масштабов, массивность, искажение классических пропорций
- Появление цельного и единого фасада
- Создание искривленного и почти иллюзорного пространства за счет текучести криволинейных форм и объемов.
- Усиление декоративного начала, детализация, иллюзорное исчезновение стены в массе украшений, скульптур, зеркал, окон
- Использование насыщенных цветов и позолоты, контрастное чередование освещенных и затемненных стен.

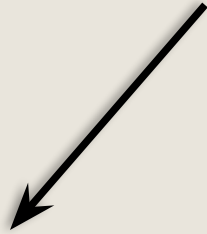

Франческо Бартоломео Растрелли (1700, Париж — 1771, Санкт-Петербург) — знаменитый русский архитектор итальянского происхождения. Граф, кавалер ордена Святой Анны (1762), академик архитектуры (1770). Ф. Б. Растрелли соединил элементы европейского барокко с русскими архитектурными традициями, такими как колокольни, крыши, цветное решение.

Архитектурные шедевры Ф.Б. Растрелли

**Зимний дворец в Петербурге
(1754-1762)**

**Большой дворец в Петергофе
(1745-1755)**

**Смольный монастырь в Петербурге
(1748-1754)**

**Андреевская церковь в Киеве
(1748-1762)**

**Екатерининский дворец
в Царском селе (1752-1757)**

Растрелли. Зимний дворец в Санкт-Петербурге - памятник архитектуры русского барокко.

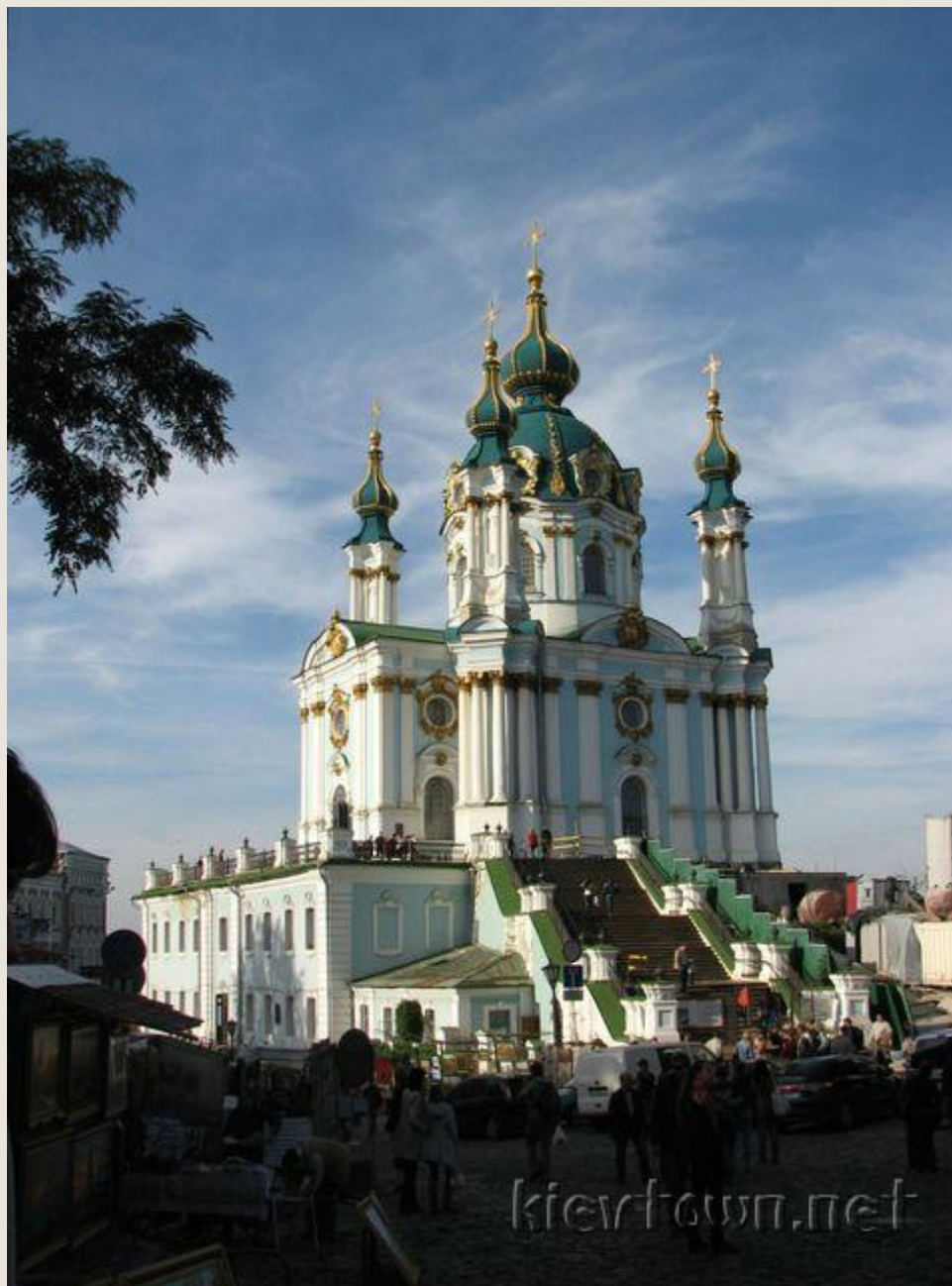
Большой дворец в Петергофе (1745-1755)

Собор Смольного монастыря. Построен по проекту Б. Растрелли.

Растрелли. Екатерининский дворец в Царском Селе (г.Пушкин)

Андреевская церковь в Киеве (1748-1762)

Площадь перед собором Святого Петра (1657-1663 гг) Рим

В центре площади обелиск, по обеим сторонам которого расположены два фонтана, фиксирующие ее поперечную ось.

Монументальные колоны тосканского ордена (высота 19 м) расположены в четыре ряда. Все они объединены изгибающейся лентой балюстрады, на которой установлены 96 статуй святых.

Барокко

В

**Для барокко самыми характерными моментами являются
криволинейные формы...**

**Интерьер в стиле барокко отличается сложностью форм,
роскошным декором.**

В дизайне интерьера барокко стремится к пышности.

Розовые мотивы были использованы в обоях, мягкой обивке мебели, коврах и других частях интерьера, эти структурные элементы и образцы повторялись от комнаты к комнате.

**Спасибо за
внимание!!!**

